

Colección: **EXPOSICIONES RECOMENDADAS**

Fecha de Publicación: 19 de marzo de 2024

Número de páginas: 25

I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos.
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported.

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial.

El *Archivo de la Frontera* es un proyecto del **Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS)**, bajo la dirección del Dr. Emilio Sola.

www.cedcs.org

info@cedcs.eu

SALA D EXPOSICIONES
JOSÉ HERNÁNDEZ

RAFAEL CANOGAR

HUELLAS

DEL 25 DE ENERO AL 31 DE MARZO
Sala José Hernández / Kioto 1998

Área de Cultura
cultura.alcala.es

ALCALÁ DE HENARES
AYUNTAMIENTO

RAFAEL CANOGAR

Hoy, domingo, casi primavera ya en Alcalá de Henares. Paseo y obligada parada en Santa María la Rica para disfrutar y mucho con una exposición de Rafael Canogar que desde luego no te deja indiferente.

Gran formato y nuevos materiales; abstracción y colores arrasando el medio plano del soporte. Brochazos diestros y espontáneos sobre metacrilato; marcas de luz y un juego dual en el fondo de algunas obras; algo que invita a la reflexión. Aquí nada es gratuito; trazos que desbordan el lienzo, y lo desbordan porque sí; porque así lo quiere ese pulso indómito que nos impone el artista. Hay en esta muestra una explosión cromática y luminosa con esa maestría que domina Canogar, que con una aparente pincelada única consigue introducirnos en lo más hondo y apasionado de la belleza.

En el Archivo de la Frontera os dejamos como sugerencia, en nuestras “exposiciones recomendadas”, una visita a esta excelente muestra de Rafael Canogar, pues como él mismo afirma

*EdL para el “Cuaderno de viajes de la petra verde” (www.archivodelafrontera.com)
Alcalá de Henares, un domingo, 19 de marzo de 2024.*

Rafael Canogar HUELLAS

Rafael Canogar (Toledo, 1935), posee la cercanía espontánea y natural que sólo tienen los grandes. Pasar una mañana en su taller, con el fondo de su voz, espaciada y sabia, y la retina clavada en el color de sus obras, es una experiencia que nos reconcilia con el arte y con el hombre. En la preparación de esta exposición he tenido el privilegio de compartir con él muchas mañanas allí. Cuando salía a la calle lo hacía con el convencimiento absoluto de la veracidad de sus palabras cuando decía que ha querido hacer de ese espacio -una suerte de catedral consagrada a la creación- un refugio para la belleza y la paz, como la isla del edén en un hipotético madrileño mar de Embajadores, un jardín secreto donde no hay lugar para lo que a su juicio son los horrores de este mundo: una educación ni integral ni humanista, la basura en los medios de comunicación, la creciente desigualdad, el racionalismo y el utilitarismo que todo lo inunda; el que los poderes se hayan alejado del hombre.

(...) Bien es cierto, que mucho del lenguaje internacional del informalismo abstracto se sigue apreciando en sus últimas obras, como matriz de su producción: el gusto por lo matérico, el detenimiento en las texturas, el protagonismo del trazo, y sobre todo, la fuerza del gesto. Todas estas características siguen haciendo patente la interacción humana, eso que sale de las manos por encima de lo perfecto. Ese punto de artesano es el alma tan propio de este artista que reniega de la frialdad exacta de las máquinas, de la uniformidad de los ordenadores. Persiste también su amor, como de arqueólogo, por el pasado en pequeños vestigios. Y su herencia asumida y resintetizada, entroncando con la raíz hispana del arte, con lo mejor y más noble del casticismo de la historia de nuestra pintura.

Ahora la abstracción es el lugar donde más y mejor reside la belleza, y para representarla, para encontrarla, y para transmitirla, Canogar sigue pintando hoy. Siente que debe defender a la pintura, y rescatarla, por sí misma, recuperarla desde la ilusión, el respeto, y la verdad. La única reivindicación del Canogar de hoy es la de la riqueza y actualidad de la pintura. Es la obligación que como artista se impone. El último Canogar busca la dimensión trascendente de ella, el hallazgo de esencialidades a través de elementos mínimos.

Se trata de una esencialidad no reñida con la experimentación. En esa búsqueda, encuentra, como siempre, en la investigación de nuevos soportes y técnicas, su mejor aliado. De sus "descubrimientos" aprovecha todas sus posibilidades, su potencial expresivo y estético.

Todas las obras de esta exposición tienen como soporte el metacrilato. El aporte de los nuevos materiales es algo consustancial en la obra de Canogar. Ya en los años setenta experimentó con resinas en esas esculturas que se integraban, o más bien emergían de sus pinturas. En esta nueva etapa abstracta, probó también con la pintura sobre dibond, pero pronto descubrió el juego artístico del metacrilato, que el aluminio no puede ofrecer. Canogar convierte la transparencia en materia misma del cuadro.

Con el metacrilato el artista descubre el dominio de los 360 grados en la bidimensionalidad del formato tradicional del cuadro, al alto por ancho de siempre, se une, en el mismo acto el delante y detrás, y todo se integra en un algo único y nuevo en apariencias y textura. Por detrás no sólo

asoma, sino que reina el óleo, imponiendo la templanza, la medida del color plano, no necesariamente uniforme, en esa otra vez la mano del hombre siempre presente. Burbujillas, grumos, motas, pequeños vacíos o gotas fuera de sitio, hablan más que dicen, del no ceder a la perfección si es a costa de la expresión, rasgo determinante de la personalidad artística de Canogar. Por delante, el acrílico, donde se centra el gesto, que a veces se convierte en trallazo. Es el campo del surco, la materia, la expresión. Canogar trasciende la pintura de acción; hace activo el espacio vacío entre los dos lados del cuadro. Ambas caras no forman una capa pegada al polímero sino que lo impregnan, casi como la tinta entra en el papel. Hablamos de pintura, pintura; de pintura total.

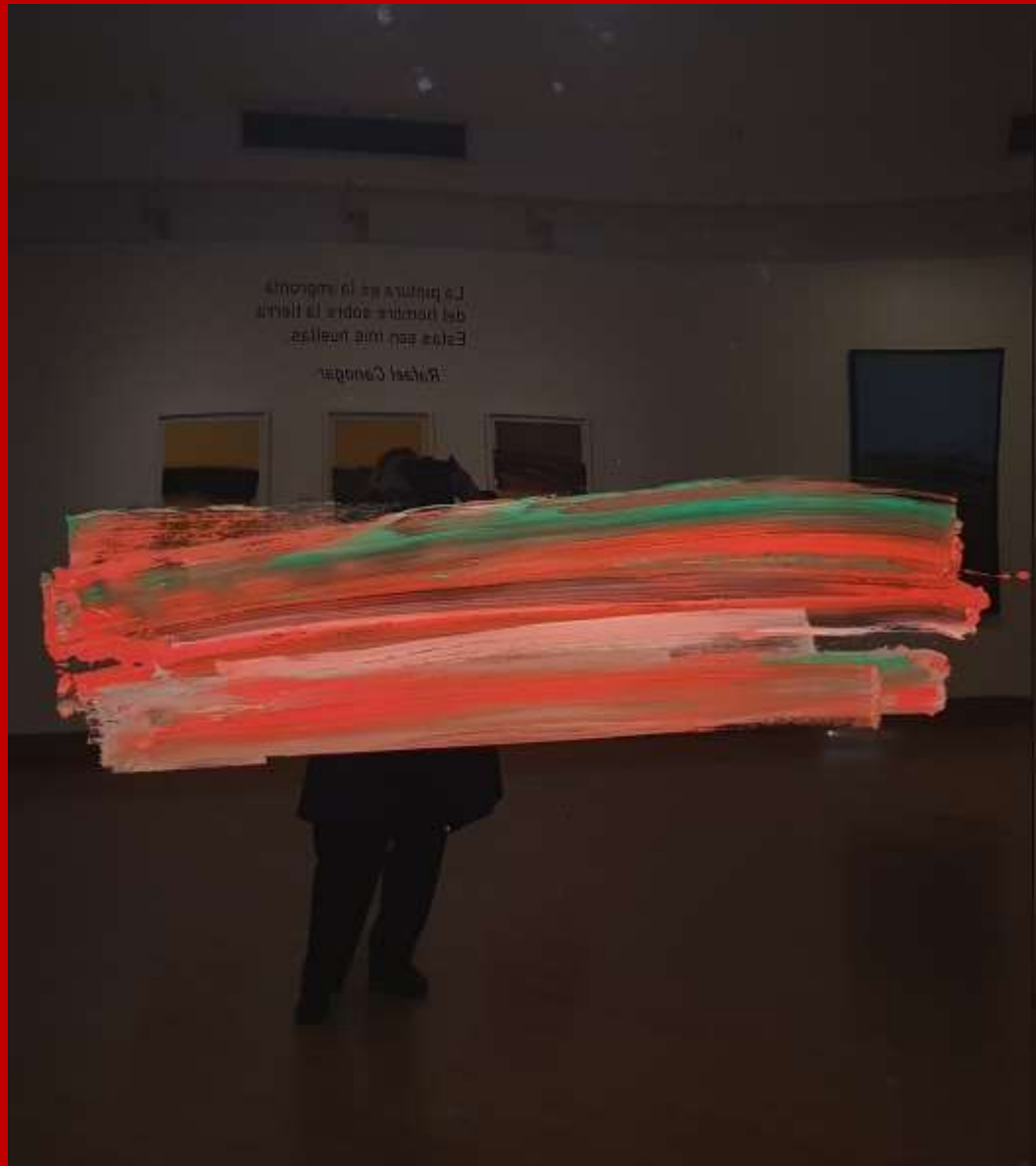
En un ejercicio de prestidigitación pictórica, ha conseguido mostrarnos cara y cruz del cuadro en una única vista de múltiples perspectivas. No es un juego, ni una apuesta, que haga partícipe al azar o al ludismo.

Pero todo ese Canogar, tan nuestro y tan suyo, nos deslumbra en el ejercicio constante del color. Es el color como juego, como reto, y como religión. La pintura es desde el principio, y ante todo pigmento; léase color, y a esa premisa que le viene de toda una vida dedicada a la pintura, consagra hoy su arte. Es el color como impacto, como emoción. El óleo frecuentemente se presenta en dos planos de color, contrastados, o complementarios, pero siempre en combinación armónica y elegante. Los separa una línea imposible del horizonte que el acrílico rompe, rasgándose, descomponiendo los colores del fondo en cientos de otros tonos y matices, que los diferencia uniéndolos, en una transición frecuentemente violenta, y siempre rica en emoción visual. La bicromía es referencia a la constante dualidad que acosa al hombre: el norte y el sur, el pasado y el futuro, el cielo y la tierra, el bien y el mal. La franja central anula la dualidad, calla al maniqueísmo, mitiga el contraste. Cabría pensar que nos recuerda que nada es bueno ni malo; que del blanco al negro, no solo hay una infinitud de grises, sino que cabe todo el espectro cromático, y que sin la tierra, el cielo no sería cielo. En ocasiones, la bicromía no es tal, un tercer color es invitado al ejercicio alquímico de la luz, aportando su diferencia, cobrando protagonismo, cuerpo y fuerza su diversidad. En las obras más recientes a la apertura de esta exposición el negro, ese negro absoluto, tan difícil de percibir por el ojo humano como de conseguir por el artista, ocupa todo el fondo, y la franja se convierte más que nunca en llamada a la sensibilidad del espectador. Lo gestual se convierte en grito, en reflexión, nuevamente en paradigma ético y estético.

Esta última cosmogonía de Canogar descubre en esta exposición su vocación monumental a través de imponentes obras de gran formato que se muestran al público ahora en las salas José Hernández y Kioto 1998 de Alcalá de Henares, y que llegan a alcanzar los dos metros. Son fruto de la práctica y dominio de la técnica de este maestro que cada día sigue aprendiendo. La vocación, el mensaje, la utilidad de la pintura del Canogar del siglo XXI es nada más -y nada menos- que el discurso estético. La BELLEZA como parte esencial del entorno creativo; la belleza como contribución a las generaciones presentes y venideras (...)

Jesús Cámara
Comisario de la exposición

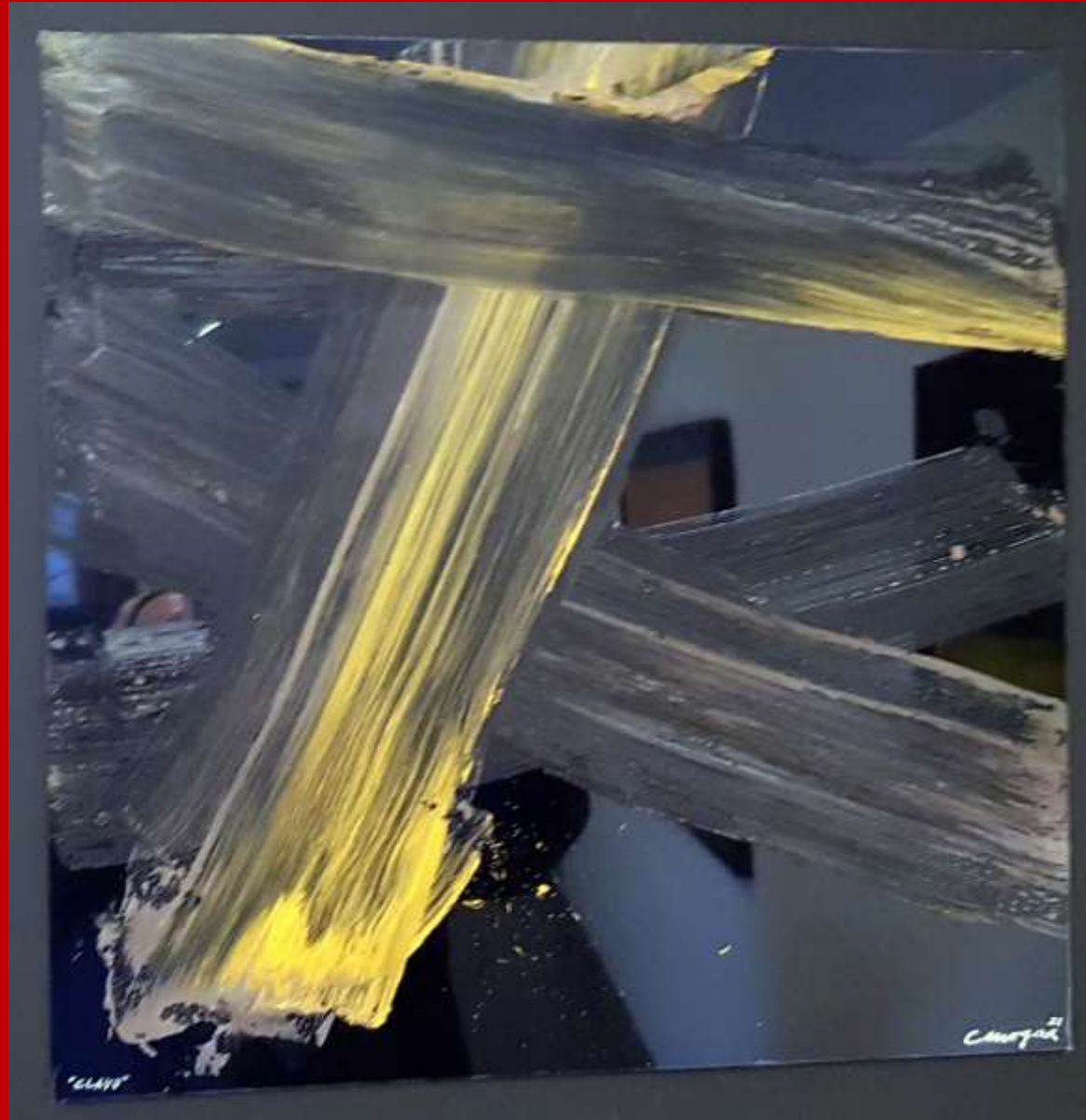

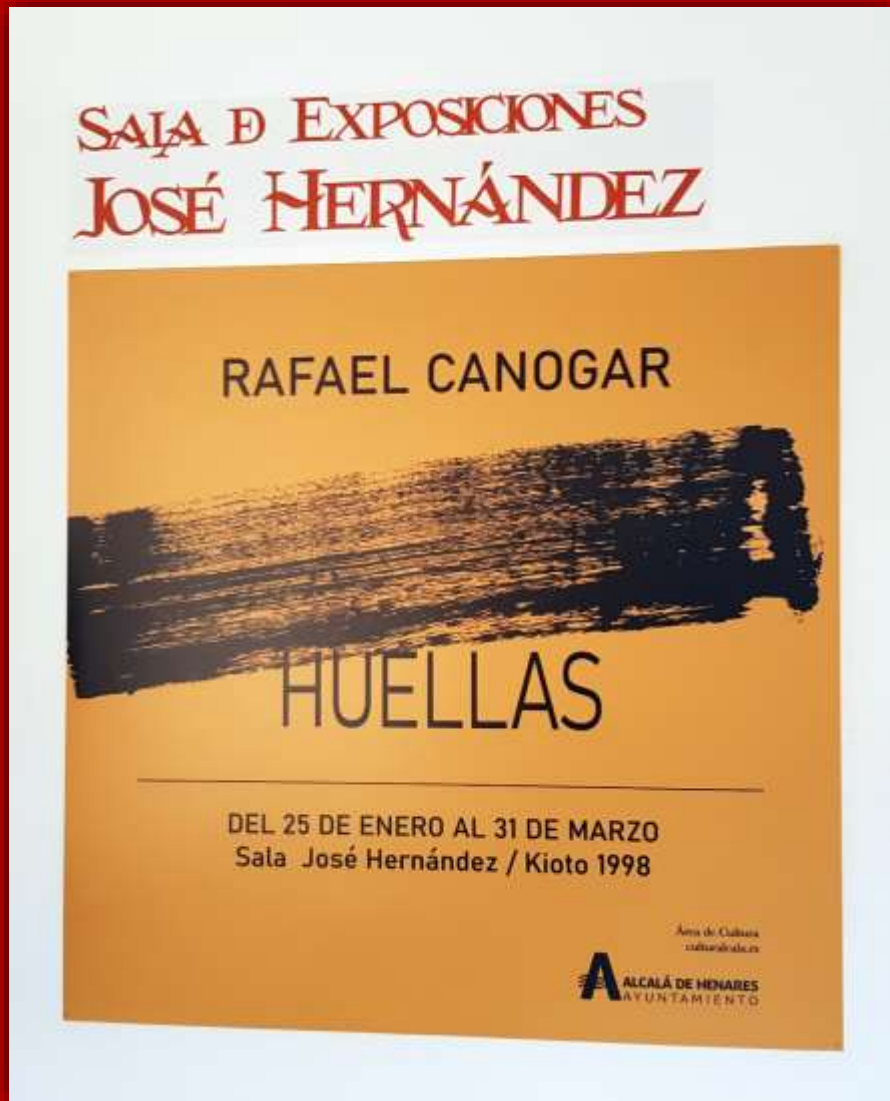
Tras décadas de haberse servido de la pintura como arma de libertad creativa, o como denuncia de la opresión política, en estos años veinte del siglo XXI, es él el que sirve a la pintura buscando en ella únicamente la BELLEZA, creando cada día, y en la más noble y estricta acepción de la frase, por AMOR al Arte. Las obras que ahora se muestran son el tributo de amor de un artista por la pintura. Y es también su producción entendida como nunca, como legado, como su impronta en el mundo.

En esta pintura Canogar ve sus huellas.

Canogar
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Esta exposición muestra una producción plásticamente metafísica; poesía sin palabras; metáforas eternas e infinitas; paisajes sin coordenadas, que nos remiten a sus planos, al color, en cuya no-pureza reside su verdad. Pero efectivamente, sólo ha sido un volver de ojos, porque corazón es razón, y pinceles del Canogar de los últimos años retoma la abstracción desde un punto de vista ontológico y técnico totalmente nuevo y evolucionado. “Mi nueva abstracción es el diálogo del pintor con la materia”, dice el artista, “la pintura como espejo en el que mirarnos”.

El catálogo de la exposición HUELLAS, que se celebró en 2023 en Pozuelo de Alarcón es muy completo y se puede consultar en este enlace: http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2024/03/CATALOGO_CANOGAR_HUELLAS-en-Pozuelo-de-Alarcón-2023.pdf